

VIRGINIE GREINER - DAPHNÉ COLLIGNON DE LE CHÉNGT

SCÉNARIO
VIRGINIE GREINER

DESSIN ET COULEUR

DAPHNÉ COLLIGNON

Sí, el zar sabía como recibiri

¿Cómo te atreves? Yo lo hago todo por esta familia, y trabajo sin parar para que viva decentemente.

Pretender que no me ocupo de mi hija... ¡Yo, que la amo más que a nada!

Tuve que trabajar para alimentar a nuestra familia y lo ne hecho. Gracias a mi pintura, hoy vivimos muy cómodamente...

Natalie nos

ha hablado tanto

Ha sido un placer, Natalie.

Solo es un disfraz, como en carnaval. Hago creer que soy un hombre...

¿De verdad?

La cena será pronto servida, especialmente por esta encantadora persona aquí presente...

Esten particularmente atentos a los manjares que elijan y en que momento...

Cuando un plato esté servido... ella se quitará una de sus ropas.

Así lo hará uno detrás de otro... hasta que esté desnuda y... entonces..

Entonces... los más glotones de ustedes tendrán con qué delettarse.

¡Perdón! ¡Excúsenme, por favor!

Lo siento, pero la echo mucho de menos. Desde que encontró a su modelo, no se la ve por ninguna parte.

Señorita, debo decirie que si usted nos priva de la compañía de nuestra deliciosa Tamara...

Usted ejerce una influencia sobre su trabajo que nunca se le podrá reprochar.

Mi contribución es modesta. Yo me tumbo y la genialidad de Tamara hace el resto.

¡No! Rafaela es excepcional.

Ella posse el don divino de desencadenar el deseo

Culdado, veo con claridad

su estrategia. Intenta embriagarme

Qué maravilla... ¡Nunca he sentido tanta presencia mirando un cuadro!

¡Prodigioso! ¡Absolutamente prodigioso! La ardiente sangre del alma esiava ha encontrado a su nueva heroina.

EL ICONO DE LOS AÑOS LOCOS

Por DIMITRI JOANNIDÈS

LA VILA Y CLEA EL TAMARA DE LEMERCEA se asemeia en muchos aspectos a los destinos retos de algunos de los "pintores de corte" de fines del siglo XVIII. Letratista de cabecera de la alta sociedad europea de los años ZC y 3C del siglo XXII. Letratista de crigen polaco es la ero nista sutil de la evolución de la meral de su época así como testigo privilegiado del fin de un mundo. A imagen de una Elisabeth Viácle-Lebrun, pintora oficial de María Antonieta y victima octateral de la Levolución Francesa , Tamara de Lempicka encarna un modo de vida y una libertad de pensamiento indisociables del Art Ecolo... antes de ser suplantado dor los pintores abstractos en la immediata postguerra. Sometida de lleno a los efectos del crao bursátil de 1929, que marcó el final de los "años locos", después mal juzgada hasta los años GC, la artista ha locrado sin embarco cestigo a la uniformización de la pintura través de un estilo inclasificable, singular y sin equivalencia. Si su existencia novelevoa hizo de ella el icon de una edad de cro perdida, su pintura resueltamente moderna la sitúa en primera fila de los artistas figurativos del side XX.

UNA JUVENTUD COSMODOLITA

Segunda hija de un padre judío ruso y de una madre polaca, la pequeña María Gorska creció en San Petersburgo en un ambiente privilegiado y culto antes de seguir su escolaridad en Lausana. A los 12 años, la adolescente visita Italia junto a su abuela y descubre a los grandes pintores del Renacimiento. En sus propias palabras, este viaie marca sus primeras emociones artísticas, que la confrontarán años más tarde con la elección de consagrase plenamente a la pintura. Después, como de costumbre en la buena sociedad rusa, Tamara, apenas adulta, se casa con un buen partido: el conde Tadeus Lempicki. Asegurada de conservar el mismo tren de vida, la joven comprende rápidamente que sus nuevas obligaciones sociales arriesgan con contraponerse a sus ambiciones artísticas. Pero aquello no contaba con la Revolución Bolchevique de 1917. que acabó bruscamente con todas las certezas. Unos años más tarde. Tamara, su hermana v su marido deian Rusia sumida en la catástrofe abandonan todos sus bienes para encontrarse en París donde son acogidos por unos primos. Lejos de desesperarse, la futura pintora de 20 años reemprende los estudios de arte que había abandonado al desar atrás la capital de los zares. En la Academia Ranson, donde Maurice Denis es el profesor, luego en la Grande Chaumière, bajo la dirección de André Lhote, Tamara Lempitzki, dotada de una sólida cultura clásica, emprende una vía neo cubista. El gusto por los volúmenes simplificados, que ella apoya tanto en la estatuaria helenística como en los espectaculares desnudos inspirados en Ingres que jalonaron todo el siglo XIX francés, le permiten llamar la atención y ser aceptada en varios Salones desde 1922.

POR DORA BALLMUS, LLAMADA MADAME D'ORA: RETRATO DE TAMADA DE LEMPICKA. Brincipio de la década de 1930.

En su retratos sobre lienzo, Tamara de Lempicka epta por encuadres préximos a los practicados por los grandes fotégrafos "mundanos" de los años 34, cuvos procedimientos de iluminación estaban muv influidos por el cine de Follywood. RIO EXPRESS

16 de mayo, 1898: probablemente nace on Varcoura

1916: se casa con el conde polaco Tadeusz Lempicki

1920: entra en la Academia Ranson y luego en la Grande Chaumière de París

1929: hace su primer viate a Nueva York

1933. 5 años después de su divorcio se casa con el barón Raoul Kuffner

1939[,] deja Europa y se instala en los Estados Unidos

1957: intenta un regreso artistico a Italia

18 de marzo, 1980: fallece en Cuernavaca

VIEGEN AZÜL, 1934. Člec sobre tela (19,3x13,5 cm.) Celección privada.

Expuesta en el Safri de las Iulierias en 1934, este retratir marca el parcxismo estitistico de Tamara de Lempitka. La forma del rostro de la Virgen, de un clasicismo casi criental, añadida a la intensidad del rojo de los fabios desentona en el universo dornido de los Safones oficiales.

A LA CONQUISTA DE DARÍS

Tres años más tarde, con ocasión de su primera gran exposición en Milán. Yamara, cada vez más segura de si misma, abandona su nombre de casa para firmas sus cuadros "Lempizixa", la artista no adoptará definitivamente el nombre afrancesado "de Lempica" hasta 1927. Italia, que marca el punto de partida de una carrera fulgurante permite hacer unos conocimientos decisivos en los círculos mundanos más cerrados y reputados del país. Tamara de Lempicka se encuentra al fin con modelos a la altura de sus ambiciones, como el marqués Guido Sommi Picenardi o el poeta Gabriele D'Anmuzio, que conoce al año siguiente a orillas del lago de Garda. Sin embargo, es en París, donde ella reside más a menudo, donde la joven artista trabaja mejor.

Tamara puede encadenar hasta tres sesiones de refratos al día, amablemente entrecortadas por masajes, baños o copas de champán. A este ntmo, Lempicka realiza sus retratos más ambiciosos en tres semanas aproximadamente, un plazo relativamente corto que le permite cumplir con muchos encargos. Uno de sus grandes mecenas de entonces, el doctor Boucard, un empresario que hizo fortuna en la industria farmacéutica, ocupa el tiempo en 1r a posar con su familia ante el caballete de la retratista más elogiada de París. Para Tamara de Lempicka es un periodo eufórico donde todo parece fácil. El reconocimiento público no se hace esperar mucho porque en 1928 un retrato de su hija Kizette entra en el Museo de Bellas Artes de Nantes, marcando así la primera compra oficial para una institución pública.

EL ESTILO "GARCON"

Esta extriente de la moda, indisociable de los "años locos", es la expresión de uno de los primeros novimientos sociales de peso que contribuveron al nacimiento del feminismo.

Las trincheras de la primera guerra mundial monopolizaron a millones de hombres durante cuatro largos años, era imprescindible en la retaguardia las escuelas, las fábricas y las administraciones continuasen funcionando sin ellos. Y, tanto en las cadenas de montaje como en los despachos, fueron las muieres quienes jugaron un papel determinante para el mantenimiento de las actividades económicos de sus países. La búsqueda de más comodidad y mayor eficacia en las tareas cotidianas entrañó la adaptación de la moda a las nuevas condiciones de trabajo: acortamiento de la cabellera para no tenerla más encima de los ojos, sustitución del corsé por un simple liquero y del corpiño por el arustador para facilitar los movimientos... Una vez vuelta la paz, las museres no se veían mucho volviendo atrás y renunciando a amel vivo deseo de emancipación. Muy al contrario, reivindicaron la igualdad de los sexos, la independencia y el hecho de poder realizar una actividad como bien les pareciera. En su vida privada, las mujeres querían ahora salır, bailar, fumar, practicar deportes, conducir o vistar sin tener que darle cuentas a sus maridos. En cuanto a las más liberadas, saltándose las conveniencias, no dudan en tener relaciones fuera del matrimonio. En la vida diaria, las mujeres adentas al estrio "garcon" podían contar con el auge de una nueva tendencia venida de los Estados Unidos e inspirada por las estrellas del cine; el maquillaje. Hasta principios del siglo XX, seguía siendo el arreglo de las muieres que se decian de poca virtud. Pero las películas de Hollywood cambian la costumbre porque, en la pantalla, los rostros que aparecen sobre inmensas telas blancas deben tener un tinte perfecto v estar particularmente bien maquilladas. Buscando imitar a las actrices, las mujeres que perseguían aquella emancipación permitieron, de paso, emerger a una industria muy lucrativa. Entre los recorridos innovadores más excepcionales de aquel periodo, el de una mujer cuyo nombre aún suena en el imaginario colectivo como símbolo de la elegancia femenina: Coco Chanel.

Gracias a la modista, punta de lanza del estilo a lo "garçon", las mujeres contaron que era posible tomar el poder y dirigir empresas Figura emblemática de entreguerras, Chanel desarrolló unas lineas de vestidos para mujeres cómodias y que daban appoya al movimento: vestidos de deporte de punto, vestidos de tarde cortos, pantalones de marmero, chalecos, sombreros. En resumen, la imagen andrógima propuesta por Coco Chanel contribuyó a inseribir a la mujer de los "años locos" en un combate político, léase

multante, para permitrile ocupar el masmo lagar que los hombres en el espacio público. Pero el crac birnátil de Nueva. York, el tristemente célebre "jueves negro" de 1929, hundió al mundo en el pánico, enterrando los sueños de vida desprecupada de un mundo que no volvería a ser el mismo Victimas como los demás de la crisis financiera, las mujeres también podían abandonarse desde abora a sus excesos, sus depresones y sus pascosas ...

LA CAMISA ROSA C JOVEN CON LOS SENOS DESNUECS VESTIDA CON UNA COMBINACIÓN DE ENCAJE TRANSFARENTE. 1933. Óleo sobre tela (4,x33 cm.) Celección privada en Horida.

ROSAS EN UN JARRÓN Facia 1950. Čiec sobre fela (51x41 cm.) Griección privada.

Las resas, que encaman para Tamara de lembicka una cierta idea de la fraelificial femenina, era un tenna perfecte para sus Dúsquedas formales sobre linea y velumen. Interesândos e per las naturalezas muertas desde princípios de la década de 131€, la artista no renipe sin embarac con la influencia del mosimiento cubista que ella estudió «ca André Linto».

LA VANIDAD DE ADADENTAD

El álbum relata con fidelidad el periodo complejo de la pareja que forma con el conde Lempicki Tras su divorcio, Tamara optó por un gran estudio en n edificio levantado por el arquitecto modernista Robert Mallet-Stevens Aquel lugar de trabajo, decorado bajo su atención en el más puro gusto Art Decó, fue objeto de numerosos reportajes, suscitando la curiosidad del todo París que se apretuja en fiestas memorables. Tamara de Lempicka estaba entonces en su apogeo, multiplicando las exposiciones en Paris, Varsovia, Pittsburg e incluso Nueva York a donde ella fue en septiembre de 1929. La artista, en la cima de su gloria. Multiplica los contactos e inicia encuentros prometedores. Pero, apenas unos días después de su llegada, el crac bursátil, que rompe los años locos, pone fin a sus ambiciones americanas. Por primera vez, su carrera patina y el ritmo de sus encargos desciende peligrosamente. En 1933, Tamara de Lempicka rehace su vida casándose con el barón húngaro Raúl Kuffner de Dioszeggh, propietario de una importante colección familiar de pintura flamenca e italiana. A pesar de la estabilidad recuperada en su vida personal, la artista tivo que rendirse a la evidencia, el viento que arrastró al Art Decó al pináculo ha garado. Para Lempicka, es el inicio de un periodo de depresión acompañado de una profunda crisis mística que la empuja a pintar prácticamente nada más que asuntos religiosos. Tres años más tarde, tomada en un paréntesis, la artista sueña de nuevo con América. ¡Su instinto le da la razón! En efecto, cuando ella y su marido embarcan para Nueva York el 24 de febrero de 1939, tras vender sus propiedades europeas, pero llevándose sus colecciones de pintura al otro lado del Atlántico, nadie se imagina todavía la violencia de la tempestad en la que Europa se verá metida durante seis largos años Fascinada por el mundo del cine, la pareja se instaló en Beverly Hills donde Tamara frecuentó a la gente guapa de Hollywood Dos años después, Lempicka regresó a Nueva York por la puerta grande, expomendo en la galería Julien-Levy. La artista y su marido dejaron entonces Califorma para instalarse en aquella ciudad de los rascacielos que ella amaba tanto En su nuevo interior, el Art Decó deja paso al eclecticismo y a un rococó más teatral. Pero la guerra ensombrece poco a pocos a todos los espíritus, Tamara de Lempicka deja a un lado la pritura en beneficio de una actividad social intensa, apoyando principalmente a sus compatriotas polacos víctimas del conflicto

LA BELLA DAFAFLA

En esta representación estilizada y sensual, Tamara de Lempicka integra intuitivamente las grandes leves de la composición en la pintura occidental.

Fue en el Bois de Boulogne donde Tamara de Lempicka conoció a Rafaela. La joven posó con asiduidad para la artista, convirtiéndose en una de sus principales musas de esa época. Este gran desando integra todos los elementos constitutivos del estilo de Lempicka: una luz teatral, una lineas puras y una sensualidad llevada al extremo. La cabellera corta de Rafaela, sus labios pulposos y su pose evocan a las grandes figuras femeninas de los "años locos", como Louise Brooks, estrella del cimudo de la década de 1920. Para Tamara de Lempicka, fue la ocasión de hacer una demostración des uperfecta maestria en la técnica pictórica: el juego de las curvas, redondez de las cames, sutileza de la luz. Todo concurre a crear una atmósfera intimista, ideal, realista y cautivadora a la vez. En consecuencia, esta figura femenina se inscribe con naturalidad en la gran tradición de la pintura europea que va de Rubens a Renoit, pasando lugres y Delacroix. Pero Tamara de Lempicka acentúa la generosidad de las formas de modo casi provocativo, como para apoyar aún más ese deseo de libertad y esa sexualidad transgresora que ella sumió en su propia vida. En efecto, Tamara de Lempicka es abiertamente adepta las prácticas lesbianas. Esa elección vital naturalmente ha alimentado su leyenda, bastante rica en anécdotas en cuanto a extravagancias y gastos suntuarios exigidos por una vida hecha de mundanidad y fiestas. Se trata de una de las múltiples facetas de la mujer chicazo que fue fue Tamara de Lempicka. A semejanza de Joséphine Baker, Greta Garbo, Joan Crawford o Marlène Dietrich, Lempicka hechizó las noches parisinas y neoyorquinas. En esto, Esta Bella Rafaela es a imagen de la personalidad de su autora y encama perfectamente el espíritu de modermidad que jalona a toda su obra.

LA EELLA EAFAELA 1927. Čiec sobre tela (65x92 cm.)

HABITACIÓN DE HOTEL 1951. Ólec sobre tela. Colección privada.

Este cuadro de estética pròxima a la del pintor americano Edward Hooper deja adivinar con facilidad la amarqura de una Tamara de Lempicka otvidada por el público. El tema de la habitación de hotel evoca sus propios viajes, una ruta perpetua por universos desconocidos e impersonales.

EL FIN DE UN MUNDO

Si la ruptura iniciada por Tamara de Lempicka en la década de 1920 le permitió tomar un ascendiente sobre un mundo que se agarraba a la frivolidad, la postguerra resultó mucho más brutal para su entorno. Los jóvenes artistas que dominaban la escena pictórica y retoman el arte en sus manos rechazan en efecto pura y simplemente el arte del pasado, para empezar, por supuesto, el de una Lempicka cuyo éxito de entreguerras parecía sospechoso a la fuerza. Era imposible no ver en sus aristocratas intalianos con smoking o en los grandes burguesas alemanas llevando pulseras de esmeraldas los entronos de un periodo sin respeto y odiado, mientras la población europea carecía de todo. Perfectamente consciente de esta posición incómoda de pintora vinculada al viejo mundo, Tamara de Lempicka buscó una mueva via. Para ello, abandonó a un lado los pinceles de su juventud para trabajar con la espátula, abandonando así la técnica precisa y fría que habá construido su éxito. Cuando la artista, con más de 60 años, se decide a exponer obras antiguas y recientes en una galería parisina a principios de la década de 1960, a modo de una retrospectiva, el fíasco es total y la humillación suprema. Para el público de París, exigente pero voláti, Tamara de Lempicka estaba completamente pasada de moda. Incluso en Nueva York, donde ella expone con el galerista Alexandre Iolas, la artista estrella de los años locos no encuentra público. Ese mismo año de 1961, como si la suerte se encamizase con ella, Tamara pierde a su segundo marido que fallece en el barco que le levaba a los estados Unidos.

ADÁN Y EVA 1932. Čleo sobre lienzo (116X73 CM.) Colección privada.

La artista simplemente llamé a una modelo profesional para encarnar a Eva, pero el hombre que sirvió de modelo a Adán no era otro que el polícia que hacia la ronda por su calle y ai que l'amara de Lempicka legró convencer para que se desnudase para la ocasión.

UN RECONOCIMIENTO DÓSTUMO

Viuda y olvidada por el mundo del arte, Tamara de Lempicka se instaló en Houston, para estar cerca de su hija, y aprovechó para descubrir México, donde se instaló definitivamente en 1968. Curioso guiño del destino cuando se conoce la sorprendente similitud de careras entre Tamara de Lempicka y Frida Kahlo, la más conocida de las artistas mejicanas. Una y otra vieron a su personalidad tomar la delantera sobra sus respectivas obras hasta un punto raramente similar. Como en Frida, la imagen moderna e inconformista que deja Tamara persigue a toda su creación, al punto de empujar al espectador a interrogarse sobre esta ambivalencia permanente entre el desco de ser reconocida como piniora y la tentación de ser la "vedette", por no decir la estrella, de su propia existencia. No es hasta varios años después de su muerte, a los 82 años, que Tamara se benefició de una viva recuperación del interbs por parte de los coleccionistas y las institucionis.

Alain Blondel, Lemnicka, catalogue raisonné 1921-1979, éditions Acatos, Lausanne, 1999

TAMARA DE LEMPICKA, UNA MUJER MODERNA

1920: Las veladas de los años locos hacen correr al todo París a los célebres cabarets de la capital donde una multitud abigarrada y "chic" se divierte sin complejos ni tabúes al son de las orquestas de jazz. Abrazando con delicia los placeres escandalosos de la bohemia parisina, Tamara de Lempicka se lanza de cabeza a la efervescencia artística e intelectual que inflama la capital para desplegar su talento y su leyenda.

Pintora de la alta sociedad de la época, Tamara se impone pronto como imagen de la mujer libre. Celebrando a través de sus cuadros el deseo de emancipación de la Nueva Mujer, Tamara inscribió la fortaleza de una sexualidad femenina asumida. Personaje turbador, incendiario y fascinante, Tamara de Lempicka nos invita a descubrir o redescubrir a través de la génesis de su obra, las interioridades del periodo Art Decó del que ella se ha convertido en el emblema inevitable.